

二十世纪的明代戏曲研究

厦门大学

郑尚宪 王宁邦

戏曲研究作为一门科学，它的开创和发展与 20 世纪同步。1913 年问世的《宋元戏曲考》，确立了戏曲研究这门学科独立存在的价值，从此，历来被视为小道、不登大雅之堂的戏曲开始登上学术研究的殿堂，并在本世纪后半叶一度成为显学。作为中国戏曲研究的一个重要组成部分，本世纪的明代戏曲研究亦取得丰硕成果，研究领域不断扩大，探讨问题不断深入，成为继宋元南戏和金元杂剧研究后的又一热点。

作为现代戏曲史学的“开山之作”，王国维（1877-1927）的《宋元戏曲考》具有十分崇高的学术地位，然而受历史条件以及个人兴趣的限制，王氏研究戏曲重“曲”而轻“戏”，认为元曲是“活文学”，明清之曲是“死文学”，因而鄙弃明清戏曲，他的《宋元戏曲考》对明代戏曲很少涉及。

本世纪第一个开展明代戏曲研究的是吴梅（1884-1939）。吴梅毕生致力于戏剧研究，其《奢摩他室曲话》（1907）、《顾曲麈谈》（1914）、《中国戏曲概论》（1926）、《曲学通论》（1935）等，涉及包括明代戏曲在内的古典戏曲的源流、宫调、音韵、作法、唱法等领域，探讨了古代戏曲剧目、文辞和音乐等方面的关系。吴梅主张把作为文学的“曲”和作为表演艺术的“戏”统一起来，“曲”服务于“戏”并融化于戏中。这一观点较明人倡导的文词与曲律双美之说，前进了一大步。然而吴梅对明代戏曲的研究主要集中在昆山腔方面，对弋阳腔、余姚腔等明代其他戏曲声腔未能予以应有的关注和研究。

继吴梅之后，姚华、郑振铎、赵景深、陆侃如、冯沅君等学者在明代戏曲研究方面取得了长足进展，主要成果有冯沅君的《孤本元明杂剧抄本题记》（1934），论述了孤本元明杂剧的来源；卢前《读曲小识》（1937），收

录了明清传奇 50 多种，介绍版本、牌调、角色，间录曲文；孙楷第的《述也是园旧藏古今杂剧》，以版本目录学为依托，以戏曲文本的流传与演变为线索，对元明杂剧作了全面的梳理；姚华的《曲海一勺》、《菴猗室曲话》，从传统文献学的角度，采取校勘、辑佚、汇集资料的方法，对南戏、传奇进行研究；许之衡的《戏曲史》（民国初年）在探讨中国戏曲发展历史的大框架下，述及明代戏曲的发展、戏曲家的生平及其作品；卢前的《明清戏曲史》

（1935）着重介绍了明代剧作家的生平事迹及其创作，对传奇的结构进行了探讨；周贻白的《中国戏剧史略》（1936）在概括中国戏曲发展的几个历史阶段时，较为清晰地展示了明代戏曲的历程。此外较多涉及明代戏曲研究的还有赵景深的《读曲随笔》（1936）和华连圃的《戏曲丛谭》（1937）。不过这一时期戏曲研究的重点主要还是在元杂剧和宋元南戏方面，对明代戏曲的研究还比较薄弱。

这一时期最值得注意的是日本青木正儿的《中国近世戏曲史》

（1930）。这部专著是在王国维《宋元戏曲考》的直接启示和影响下写成的，志在补续王国维《宋元戏曲考》，故将重点放在王著未涉及的明清戏曲部分。作者在理清南戏、北杂剧与明清戏曲源流变化的基础上，对于明清时期重要作家的生平与创作活动，以及重要作品的剧情梗概、结构取材、曲词声律、版本沿革等，作了较为全面的介绍和分析。商务印书馆 1936 年出版了该书的王古鲁全译本，对国内戏曲学界产生了较大的触动。

抗战爆发到建国前，因战争的影响，戏曲研究处于低潮，但仍取得了一些成果。主要有王季烈的《孤本元明杂剧提要》（1941）、徐慕云《中国戏剧史》（1945）、《中国戏剧小史》（1945）、冯沅君的《古剧说汇》

（1947）、吴荻舟的《戏剧常识》（1949）、董每戡的《中国戏剧简史》（1949）等。这些著作都不同程度地涉及明代戏曲研究。

建国以后，戏曲受到了前所未有的重视，在普通高等院校，古代戏曲作家作品纳入中文系“古典文学”范畴，文化部及各省市文化部门则成立了相应的研究机构，安排专职或兼职人员从事戏曲文学、戏曲理论、戏曲表演艺术的研究，学术活动蓬勃开展。特别是 50 年代初民主、宽松的学术气氛，极大地推动了戏曲研究的开展。这一时期的明代戏曲研究虽然比不上元代戏曲研究之热烈，但仍取得了很大的进展，尤其是在整理、汇集、校注、出版有关文献

方面，取得了显著成就。如出版了明代戏曲史料《远山堂明曲品剧品校录》（1955），《明代徽调戏曲散出辑佚》（1956），重印了《孤本元明杂剧》、《六十种曲》、《墨憨斋定本传奇》、《盛明杂剧》（初、二编）等明代戏曲作品集。特别是1954—1958年，商务印书馆影印出版了《古本戏曲丛刊》初、二、三、四集，收入元、明、清三代戏曲剧本676种，其中明代作品占一半以上。作家出版社1957年出版了傅惜华的《明代杂剧全目》，著录明杂剧523种，较姚燮《今乐考证》、王国维《曲录》所著录约增加一倍。人民文学出版社1959年又出版傅惜华《明代传奇全目》，收录明代传奇950种。1959—1960年，中国戏曲研究院编印的《中国古典戏曲论著集成》，汇编了古典戏曲编剧、制曲、歌唱、表演、源流考索、作家和演员传记以及掌故、史料等方面的48种代表性论著，其中明代的论著占了一半。所有这些工作，都为明代戏曲研究的开展打下了良好的基础。

这一时期一批资深学者完成了若干较为成熟的学术著作，如周贻白的《中国戏剧史》（1953）、孙楷第的《也是园古今杂剧考》（1953）、赵景深的《元明南戏考略》（1958）等等，这些著作都在一定程度上涉及明代戏曲的研究。但这一期间，由于受主流意识形态和庸俗社会学的影响，戏曲研究过分强调所谓的人民性与阶级性，因而影响了学术研究的深入。

从1966年到1976年这十年，由于“文革”，学术研究基本处于停滞状态，明代戏曲研究也不例外。

“文革”结束后的三四年间，全国高等院校和文化机构逐步恢复正常运行，学术研究重新起步，明代戏曲研究亦重新焕发了生机与活力，但大批成果的出现，尚有待时日。因此整个70年代除钱南扬校点的《汤显祖戏曲集》

（1978）、周贻白的《中国戏曲发展史纲要》（1979）等为数不多的几部著作外，没有什么有分量的成果。这与同一时期台湾和日本对明代戏曲的研究状况形成鲜明的反差。70年代可说是中国大陆明代戏曲研究的尴尬期。

需要特别指出的是，建国以后陆续发现与出土了一些珍贵的明代戏曲文物，为研究明代戏曲流变提供了可贵的资料。如1954年山西石泉发现四个青阳腔剧本（《三元记》、《黄金印》、《涌泉记》、《陈可忠》），1958年广东揭阳发现的嘉靖抄本《蔡伯喈》，1967年上海嘉定出土的成化刊本《白兔记》，1975年广东潮安出土的宣德抄本《刘希正金钗记》，等等，都为明代戏

曲的研究提供了第一手的资料。

80—90 年代，明代戏曲研究进入繁盛期。思想的活跃，国外新的研究方法的引入，各类学术交流活动的开展等等，进一步将戏曲研究工作推向深入，尤其是 80 年代中期之后，学者们对以往的观念与方法进行反思，研究的领域、方法、视角发生了很大的变化，明代戏曲研究因而得到了空前发展。进入 90 年代后，虽然 80 年代掀起的古代戏曲研究热出现明显降温，但仍有一些学者一如既往，坚持在这一领域孜孜不倦地耕耘，因而取得了一些实实在在的成就，尤其是在明代戏曲研究方面出现了一大批颇有分量的成果。因此可以说，本世纪的最后 20 年是明代戏曲研究的黄金时期。这一时期的研究状况归纳起来主要有以下几个特点：

一是研究领域、范围大大拓宽。不再像以往那样把研究对象局限于作家作品。戏曲史学、戏曲编剧学、戏曲音乐学、戏曲表演学、戏曲文献学及戏曲舞台、戏曲文物、戏曲文化等诸多方面研究异彩纷呈。

二是研究手段不断翻新。从文献学、版本目录学、民俗学、语言学、文化学、人类学、音乐学，到艺术发生学、比较戏剧学等等，研究手段和切入点多种多样，各成体系。

三是研究队伍不断扩大。除高等院校、科研院所的专家学者外，还有大批硕士和博士研究生投身其间。

四是建立了一批专门的研究机构。在一些高等院校、文化部门设置机构、配备或充实专门的研究人员。

五是创办或复刊了一批有影响的戏曲学术刊物，成为学术思想交流的主要阵地。

六是大量研究论著问世。这一时期问世的戏曲研究专著数量之多、水平之高，涉及领域之广，都是前所未有的。

纵观这二十年明代戏曲研究状况，主要在以下几方面取得显著成就：

在整体研究方面，张庚、郭汉城主编的《中国戏曲通史》（1980—1981）将戏曲艺术的产生与发展放在各个历史时期政治、经济、文化背景上，从与各种社会因素的联系和相互影响中对古代戏曲史进行全方位的探讨和研究，对以往几十年来戏剧研究的主要成果作了系统的总结。其中第二编《北杂剧与南戏》已部分涉及明代戏曲，第三编《昆山腔与弋阳诸腔戏》则专论明代

戏曲。其他如吴国钦的《中国戏曲史漫话》（1980），彭隆兴的《中国戏曲史话》（1985），彭飞的《中国的戏剧》（1987）、杨世祥的《中国戏曲简史》（1989）等都用了较多篇幅介绍明代戏曲。余秋雨的《中国戏剧文化史述》（1985）和周育德的《中国戏曲文化》（1996），从文化学的角度来阐释历史上的戏剧现象；王永宽、王钢的《中国戏曲史编年（元明卷）》（1994），尝试用编年体来结撰戏曲史：在这三部书中，明代戏曲都占有重要篇幅。在 20 世纪即将结束之际，廖奔、刘彦君合作的《中国戏曲发展史》（2000）的出版，对戏曲研究领域将近一个世纪的成果作了系统的回顾与总结。该书第三卷专论明代戏曲，对北杂剧在明代的流变与消歇，南戏诸声腔的兴起以及体制的演进、北方弦索腔剧种的萌芽，舞台艺术、演员戏班状况与剧场的变迁，对代表性的作家作品以及复杂的事件和人物进行了认真的探讨，对一些长期说不清的问题提出新的解说，在新一代学者中自成一极，为世纪末收声之作。

南戏研究方面，刘念兹的《南戏新证》（1986），从地方文献和文物史料的发掘入手，着重实地的调查研究，对南戏的形成、流布，特别是在明代的发展、演变等一系列重要的问题提出新的见解，为南戏研究探寻出一条新路。福建省戏曲研究所等整理出版的《南戏论集》（1988），结合东南沿海的政治、经济、文化等背景，对明代南戏的艺术发展规律及特征进行了广泛的研究和探讨。孙崇涛近 20 年来一直以南戏作为自己的学术研究重点，发表了一系列有影响的研究成果，在前辈学者研究的基础上，又切实前进了一步，特别是提出明改本戏文的概念，较好地解决了明代南戏与传奇的演变和衔接问题。在本世纪即将结束之际，他又推出《风月锦囊考释》（2000），引起海内外学界瞩目。

以昆剧史为主的明代传奇研究也是明代戏曲研究的一个重点，除了大量的论文以外，陆萼庭的《昆剧演出史稿》（1981）、顾笃璜的《昆剧史补论》（1987）、胡忌、刘致中的《昆剧发展史》（1989）都是迄今为止昆剧史方面最为详尽的研究专著。此外，朱承朴、曾庆全的《明清传奇概说》

（1988），阐述明清传奇的名称、渊源、发展概况、剧本编写、舞台演出、理论著述及重要作家作品。王永健《中国戏剧文学的瑰宝——明清传奇》

（1989），也对明代昆山腔传奇的形式体制、发展概貌、主要作家作品、艺术流派、戏曲理论、戏剧批评，以及美学特征等方面进行了综合研究。郭英德的

《明清文人传奇研究》（1992），《明清传奇综录》（1997），《明清传奇史》（1999），从作家作品入手，系统总结了几十年来明清传奇研究的成果，对传奇的体制、分期、演变、昆山腔的流变，重点流派及代表作家进行了系统的研究，对文学史中的一些难题提出了新的见解，在学术界产生了较大的影响。

在具体作家作品方面，以对汤显祖及其《牡丹亭》的研究最为突出，其他作家作品也广泛涉及。1982年在江西临川召开了“纪念汤显祖逝世366周年学术讨论会”，会后结集出版了《汤显祖研究论文集》（1984），收入的30多篇论文，对汤显祖的生平、思想、交往、创作道路、创作方法、艺术风格等诸方面问题作了全面探讨。蒋星煜的《中国戏曲史钩沉》（1982）和《中国戏曲史探微》（1985），以较多篇幅论述了朱权、汤显祖、范文若、吴炳等明代著名剧作家和理论家的历史贡献，并涉及昆山腔、余姚腔、青阳腔等剧种史料，以第一手资料阐发了一些较为冷僻的相关问题，对明代戏曲研究中许多悬而未决的问题进行了探索。徐朔方多年致力于汤显祖研究，他的《汤显祖年谱》（1958、1980），详细地梳理了汤显祖的生平行历，并附录了诸家评论及交游资料；其论文集《论汤显祖及其他》（1983），对汤显祖创作思想及剧作风格进行全面研究，将汤显祖与莎士比亚戏剧创作的各种条件进行了分析比较；其专著《汤显祖评传》（1992）则是对他自己几十年的汤显祖研究成果的系统总结。此外黄文锡、吴凤雏的《汤显祖》（1986），朱学辉、季晓燕的《东方戏剧艺术巨匠汤显祖》（1986），龚重漠、罗传奇、周悦文的《汤显祖传》（1986）等，在汤显祖研究方面均有所创获。对其他作家作品研究方面，比较突出的有骆玉明、贺圣遂的《徐文长传奇》（1987）、卜健的《李开先传略》（1989）、朱万曙的《沈璟评传》和徐定宝的《凌濛初研究》（1999）。而胡世厚、邓绍基主编的《中国古代戏曲家评传》（1992）则收入了40位明代戏曲家的评传。此外，对《高文举》、《连环记》、《金印记》、《双忠记》、《玉簪记》、《浣纱记》、《红梨记》、《焚香记》、《红拂记》、《红梅记》、《绿牡丹》、《娇红记》、《燕子笺》等明传奇佳作的研究也全面铺开。

在戏曲理论方面，先后出版了《王骥德曲律》（陈多、叶长海注释，1983）、《中国历代剧论选注》（陈多、叶长海选注，1987）、《潘之恒曲

话》（汪效倚辑注，1988）、《南词叙录注释》（李复波、熊澄宇注释，1989）、《曲品校注》（吴书荫校注，1990）等明代戏曲理论名著。夏写时的《中国戏剧批评的产生和发展》（1982），重点阐述了明初及明中叶的李卓吾、王骥德与吴江派的理论，叶长海的《王骥德〈曲律〉研究》（1983）从创作论、作家作品论和声律学诸方面探讨了王骥德及明代后期戏曲理论研究的特色、成就、是非和得失，以及在中国文艺理论发展史上的地位，并对戏曲史及戏曲理论批评史上的一些问题，提出了新的见解。齐森华的《曲论探胜》（1985）对《南词叙录》、《曲律》等多种明代戏曲理论专著作了分析与介绍。此外，叶长海的《中国戏剧学史稿》（1986）、谭帆、陆炜的《中国古典戏剧理论史》（1993）、赵山林的《中国戏剧学通论》（1996）等，都从戏剧学或戏剧理论史的角度对明代戏曲理论的发展作了理论上的归纳。

在资料的收集和爬梳方面，除大量单篇论文外，这二十年间出版了几部很有价值的著述。庄一拂的《古典戏曲存目汇考》（1982），著录了古典戏曲存目 4750 种，其中明代作品 3000 余种，每种剧目均列举名目，略述本事梗概，考订其来源影响、版本源流及存佚，为学术研究提供极大方便。上海古籍出版社先后出版的毛效同的《汤显祖研究资料汇编》（1986）和徐扶明的《牡丹亭研究资料考释》（1987），尽可能详尽地搜罗、汇集了有关汤显祖及其作品的历史资料及前人研究成果，为汤显祖研究的深入开展打下了良好的基础。赵景深、张增元的《方志著录元明清曲家传略》（1987）从卷帙浩繁的地方志书中搜集了元明清戏曲和散曲作家 685 人的生平资料，为文学史和戏曲史研究提供了大量第一手资料，其中明代作家的资料约占一半。特别值得重视的是徐朔方的《晚明曲家年谱》，这部 150 余万字的专著通过对 39 位晚明曲家生平行历的考证，澄清了许多似是而非的问题，梳理并提供了大量的史料，增加了学界对于明代戏曲史和文学史发展的认识，为今后明代戏曲研究奠定了良好的基础。邓长风的《明清戏曲家考略》（1994）、《明清戏曲家考略续编》

（1997）、《明清戏曲家考略三编》（1999），系作者根据自己从美国国会图书馆等海外大图书馆收集到的罕见资料所作的上百位明清戏曲家生平考证。孙崇涛、黄仕忠的《风月锦囊笺校》（2000），对《风月锦囊》这部长期流传海外而又是迄今可以见到的最早的明代戏曲选刻本作尽可能详尽的笺校工作，

在许多明代戏曲孤本的突现、佚失剧本正文材料的复见、以及过去难以知晓的许多戏曲本事和版本源流的澄清等方面都具有重大意义。

20 世纪的明代戏曲研究历经了从无到有，从发生到发展，从繁盛到寂寥的变化，几经曲折，学科体系日见完备，分工日显细致，影响日益广远，呈现多头并进、百花齐放的格局，结出了累累硕果。毫无疑问，20 世纪明代戏曲研究的成果对今后的戏曲研究工作必将产生深远的影响。

参考文献

徐朔方 《小说戏曲在明代文学史中的地位——〈明代文学史〉前言》，《文学遗产》1999 年第一期

康保成、黄仕忠、董上德 《戏曲研究：徜徉于文学与艺术之间——关于古代戏曲文学研究百年回顾与前景展望的谈话》，《文学遗产》1999 年第一期

王星琦、黄仕忠、俞为民、丁力 《努力开创古代戏曲研究新局面》，《文学评论》1999 年第四期

周华斌 《20 世纪的中国戏剧史研究》，《戏史辨》，P. 284-308，中国戏剧出版社 1999 年版